LA MUJER EN LAS ARTES DECORATIVAS:

Una mirada histórica hacia las cuatro cariátides del Museo Palacio Rioja

Martín Suarez Meneses

Profesor de Historia y Geografía
Licenciado en Historia

¿Qué son las cariátides?

Una definición técnica sobre las cariátides responde a una figura de mujer de pie vestida con túnica, que sirve de soporte a una estructura arquitectónica, haciendo las veces de columna o de pilastra[1] y es por lo demás, una figura generalmente de orden jónico[2], es decir, respeta un orden de construcción arquitectónica de acuerdo a su estilo.

[1] Una pilastra, palabra proveniente del italiano "pilastro", es un pilar o columna, de base cuadrangular, adosado a un muro o pared. Su función puede ser estructural, sosteniendo techo, tejado, entablamento, moldura o arquitrabe, o meramente decorativa.

[2] Se refiere al estilo arquitectónico asociado con el primero de los tres tipos arquitectónicos griegos y los cinco órdenes clásicos tradicionales de arquitectura que, con Jónico, Corintio, Toscano y Compuesto, fueron usados por los romanos y a través del Renacimiento como ha posteridad por los estilos artísticos tales como neoclásico o eclécticos representados en Chile.

Origen de la columna femenina

Teorías sobre su origen

La primera responde al nombre **cariátide** proveniente del griego "karyatides", que quiere decir "mujeres de Carias", una antigua ciudad del Peloponeso que tenía un templo dedicado a Artemisa Cariátide, un epíteto de la conocida diosa Artemisa. En donde Gotthold Lessing[3] afirma que existe una asociación religiosa entre las mujeres y el acto de honrar a Artemisa Cariátide, ya que las mujeres (canéforas[4]) del Peloponeso a menudo realizaban danzas folclóricas con cestos de plantas en sus cabezas, una imagen que inspiró la estética de la cariátide.

La segunda teoría está basada en el relato de Vitruvio[5] donde indica que las cariátides se originan en la traición llevada a cabo por la ciudad de Caria ubicada en el Peloponeso, la cual conspiró contra los griegos ayudando a los persas en la batalla de las Termópilas (480 a.C.). Los griegos, posterior al conflicto y al verse libres de los persas, iniciaron una batalla contra Caria, asesinando a sus hombres y volviendo esclavas a sus mujeres/-

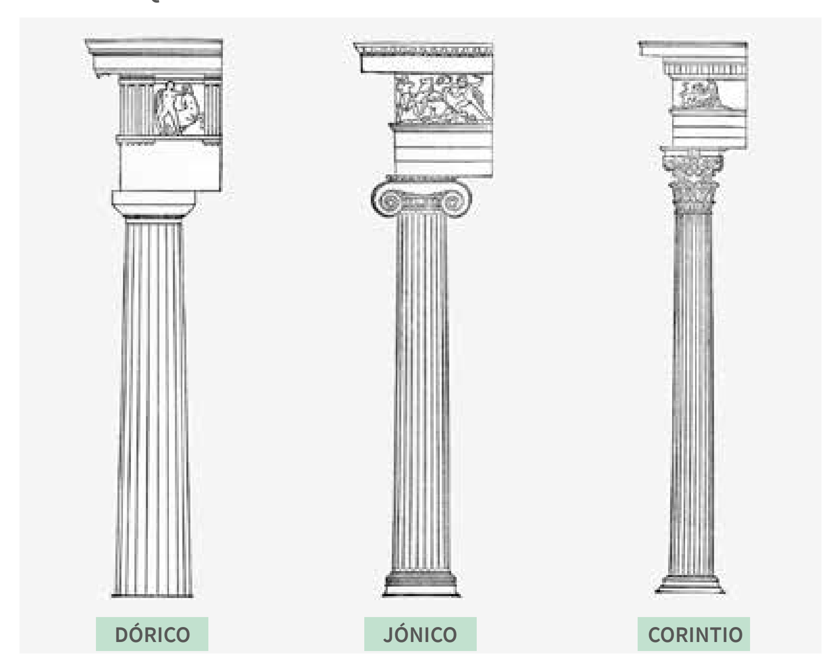
---

[3] Gotthold Ephraim Lessing (Kamenz, Sajonia; 22 de enero de 1729-Brunswick, 15 de febrero de 1781), escritor y crítico del arte e ilustración alemana.

[4] Las canéforas eran jóvenes vírgenes de nacimiento distinguido, las cuales en las fiestas religiosas llevaban ciertos canastos coronados de flores y de mirto con los que marchaban a la cabeza de la pompa sacra.

[5] Marco Vitruvio Polión (en latín Marcus Vitruvius Pollio; c. 80-70 a. C.-15 a. C.) fue un arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano del siglo I a. C.

ÓRDENES ARQUITECTÓNICOS DE LAS COLUMNAS

National Geograpphic. (2018). Dórico, Jónico y Corintio, los tres órdenes griegos. [Ilustración]. Recuperado de: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/dorico-jonico-y-corintio-tres-ordenes-griegos_12757

matronas para llevar enormes cargas en sus espaldas durante sus vidas, representando la escena femenina en esculturas sosteniendo el dintel de los edificios por toda la eternidad como expiación de sus pecados.

CARIÁTIDES DEL TEMPLO DE ERECTEIÓN, (421-406 a.C.)

Barcex. (2007). *Erecteión (Cariátides), Acrópolis de Atenas, Grecia.* [Fotografía]. Recuperado de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erechteum_(Porch_of_the_maidens)_-_Acropolis,_Athens,_Greece_-_20070711.jpg

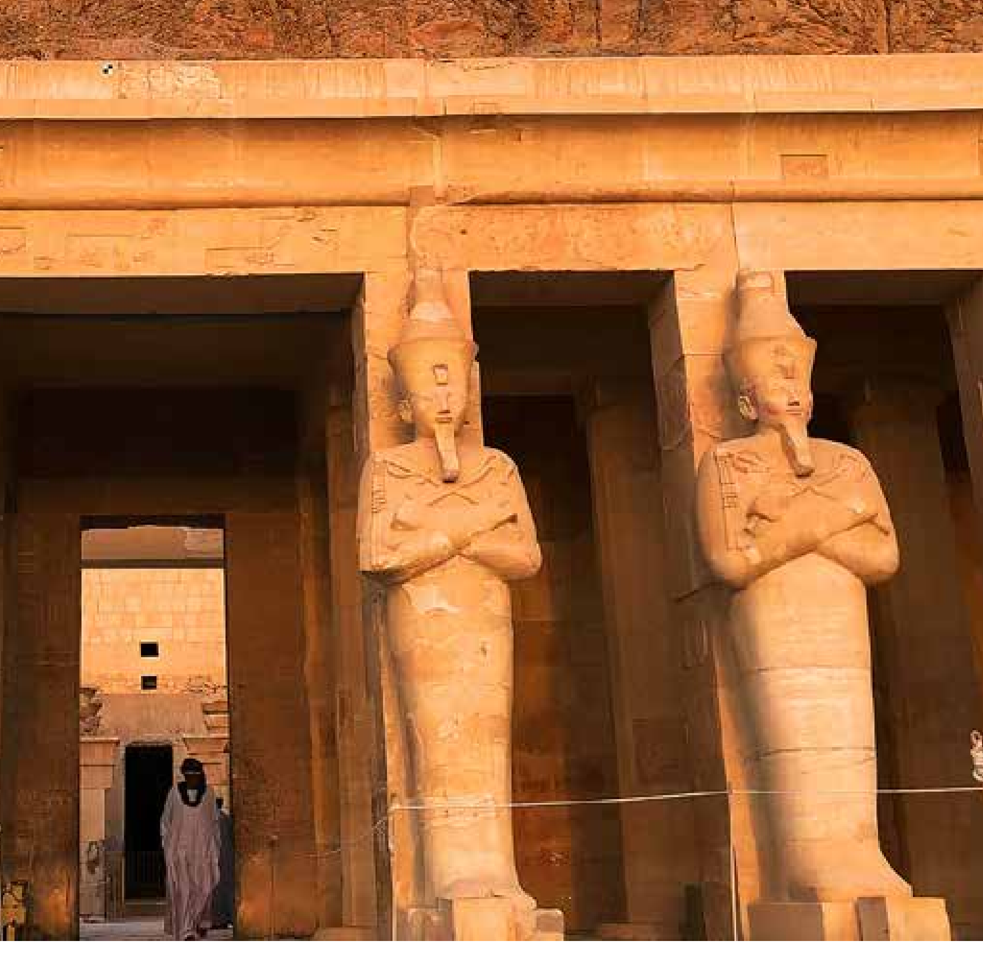
CARIÁTIDE DEL TESORO DE SIFNOS EN DELFOS, (530-525 a.C.)

Fingalo. (2007). Delphi: Kore. [Fotografía]. Recuperado de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:07Delphi_Kore01.jpg

Las primeras representaciones de la mujer como objeto arquitectónico se dan en el mundo griego, específicamente en la Acrópolis de Atenas, lugar en el cual se ubica el Pórtico del Templo de Erecteión (421-406 a.C.)[6], siendo esta la representación más conocida de las cariátides en el mundo de la Historia del Arte.

Sin embargo, encontramos gracias a la arqueología y a la historia antecedentes anteriores a estas figuras de Atenas en la ciudad de Delfos en torno al 530-525 a.C. Incluso, estudiosos del arte han encontrado precedentes en la cultura egipcia que demuestra una clara influencia artística desde una civilización arcaica a una más moderna, como la griega en el siglo V a.C.

[6] Las mujeres del templo de Erecteión son un símbolo de venganza eterna y de una justicia severa. Y que a pesar de ello se mantienen estoicas e hieráticas, manteniendo en sus cuerpos una ligera expresividad.

PILARES OSIRIACOS DEL TEMPLO FUNERARIO DE HATSHEPSUT, (h.1483 a.C.)

StarryEarth. (2018). *Columnata de pilares osiriacos, situados en las terrazas del templo de Hatshepsut, iluminada por el sol naciente del solsticio de invierno de 2017.* [Fotografía]. Recuperado de: https://flic.kr/p/23svqsW

Hubertl. (2013). *Atlante en la Abadía de St. Florian (Austria)*. [Fotografía]. Recuperado de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AT-122319_Gesamtanlage_Augustinerchorherrenkloster_125.jpg

¿Por qué mujeres y no hombres?

Cingal, M. (2014). *"Atlas" trabajando horas extras. Palazzo Litta (Milan, Italia).* [Fotografía]. Recuperado de: https://flic.kr/p/pzRnaL

1. Las columnas con representaciones humanas, no son únicas del sexo femenino, dado que también encontramos en las artes decorativas los denominados atlantes o telamones que se originan en el mito del Titan Atlas/Atlante el cual estaba condenado a sostener al mundo sobre sus hombros.
2. Las representaciones femeninas son más extensas en el arte decorativo, dado que las cariátides son columnas más diversificadas en los templos y edificios como elementos de adoración y devoción para un Dios o de seguridad y estabilidad para la institución en la cual se ubica. Los atlantes por su lado, han sido elementos mucho más decorativos, a modo de ménsulas o complementos de fachadas, siendo asociados además al interior de los inmuebles, encontrándose en mesas, escritorios y sillas.
3. Introducir unos atlantes en una fachada suele ser un golpe demasiado fuerte, dado que acapara toda la atención y resta cualquier importancia que tuvieran los demás elementos. Siendo aquello un gusto demasiado marcado, demasiado llamativo y lo que en la arquitectura efímera pasa por una chispa de imaginación, en lo perdurable es una insistencia cansina y molesta.

Funcionalidad

1. Son las primeras figuras estilizadas utilizadas como columnas o como elemento de sustento para piezas arquitectónicas, siendo la caracterización femenina la más usada a pesar de no existir antecedentes anteriores al estilo renacentista (s. XV-XVI) y neoclásico (s. XVIII).
2. La columna con forma humana en el caso griego, está siempre vinculada con edificaciones de culto, ya que de esta manera la columna antropomórfica carga consigo una connotación religiosa y no son concebibles fuera de ellas, así los cuerpos que sostiene están consagrados eternamente al servicio ritual.
3. Son una de las primeras esculturas femeninas dependientes de un inmueble para poseer funcionalidad, ya que fuera de él solo es una escultura como muchas otras en la Antigua Grecia. Por ende, las cariátides deben su funcionalidad a la columna y a su masificación arquitectónica que permitió que estos elementos decorativos fueran deseados por otras culturas.

4. El pensamiento clásico confía en el cuerpo y esta confianza hace posible que su imagen sea asumida como soporte, posibilitando el surgimiento de la columna antropomórfica[7], entendiendo que el cuerpo griego es estructura, por ende, se puede comprender como sustento de una edificación, pero también como soporte mismo de la idea de lo humano, por otro lado, este cuerpo está estructurado en la medida en lo que es en sí mismo una estructura coherente, finita, armónica y arquetípica.

Estética

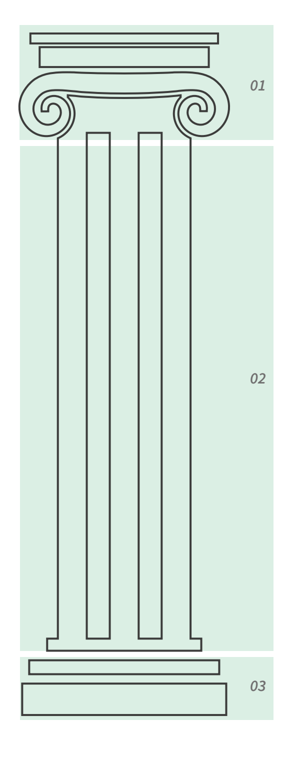
1. La estética general de las cariátides responde principalmente a todo lo que se ha podido extraer del pórtico sur del Templo de Erecteión, donde seis cariátides de 2,3 metros de altura sostienen el techo en lugar de columnas. Cada pieza de mármol constituye la imagen de una mujer joven, que mira el paisaje y hacia el Partenón. Cada una está de pie y con una pierna adelante, en una postura llamada contrapposto, con una pierna recta y una ligeramente flexionada, representando una postura determinada pero casual.

[7] Que tiene forma o apariencia humana.

AC Arquitectura. (2020). *Reconstrucción y recreación de una de las cariátides del Erecteion de la acrópolis de Atenas.* [Ilustración]. Recuperado de: https://www.adriancerezo.com/post/cari%C3%A1tide-i-vistas

2. Las figuras poseen el pelo largo y trenzado, están vestidas con peplos, un tipo de prenda griega hecha de una túnica que se dobla hacia atrás en el corpiño/brassier y se sujeta en el hombro con un broche bajo la técnica de los paños mojados, así como un himation que constaba de un manto amplio y envolvente a modo de chal. Sobre sus cabezas encontramos cestos que hacen a modo de capitel.
3. Originalmente las esculturas levantaban una esquina de su túnica con una mano, mientras que la otra sostenía una vasija poco profunda, pero los brazos y las manos ya han desaparecido a consecuencia de los daños ambientales.

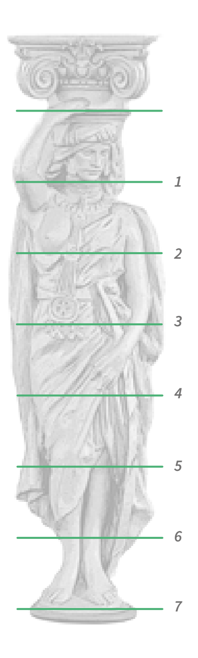

01. capitel
02. fuste
03. basa

4. Externo al Templo de Erecteión y a lo largo de la Historia del Arte las construcciones más representativas de las cariátides se encuentran en los palacios y las ciudades, poseyendo generalmente una arquitectura arquitraba, es decir, limitada al uso del dintel. Situándose en primer plano en sustitución a la columna como elemento de sustento, siendo ornamentadas de forma policroma en base a representaciones de la naturaleza, animales y plantas.

El interés y la confianza sobre la corporalidad manifiestos en el arte clásico hacen posible la concepción del cuerpo como soporte en la arquitectura, siendo las cariátides, figuras antropomórficas a manera de columnas quienes dan fe de la confianza griega en el ser humano y su materialidad.

Pero... ¿Cómo materializar a las columnas como seres humanos?

A través de la policromía[8] que dotaba al templo griego de alma, ya que como señalaba el arquitecto Gottfried Semper[9] a mediados del siglo XIX la policromía actuaba como una fina piel translúcida que convertía la arquitectura en una entidad orgánica, dotándola de *personae*[10], logrando la emancipación de la materialidad inorgánica del mármol blanco. Dado que no debemos olvidar que estas figuras arquitectónicas son símbolos punitivos, estando destinadas a la eternidad a cargar con el peso del templo y para que su castigo prosiguiera más allá de la vida humana, los antiguos griegos dotaron de alma a estas columnas humanizadas para cumplir con su deber asignado.

Es importante destacar que las cariátides soportan el gran peso del templo sin señales de esfuerzo, estando vinculadas a la idea del servicio perpetuo y, sin embargo, la disposición de sus cuerpos y los gestos de sus rostros no presentan muestras de dolor, cansancio o esfuerzo. Los atlantes a diferencia de las cariátides y a pesar de su gran fuerza demuestran todo lo contrario a las cariátides, ya

[8] La práctica de pintar o decorar en varios colores; un término usado fundamentalmente en relación con escultura, decoración arquitectónica, cerámica, y diversos artefactos antiguos.
[9] Gottfried Semper (29 de noviembre de 1803, Hamburgo - 15 de mayo de 1879, Roma) fue uno de los arquitectos alemanes más significativos de mediados del siglo XIX.
[10] Es decir, dotar a la figura material e inorgánica de un espíritu el cual puede emanar emocionalidad y representaciones de la realidad vivida.

Rodríguez, C. (2020). *Reconstrucción del pórtico sur con las Cariátides.* [Ilustración]. Recuperado de: https://tironiana.files.wordpress.com/2020/04/08.png?w=736

que a Atlas le cuesta sostener la pesada bóveda celeste y los cuerpos masculinos que funcionan como columnas y hacen referencia al titán, guardan signos corporales de este esfuerzo, disponiendo sus cuerpos tal como lo haría quien requiriera sostener una pesada carga. Por el contrario, en las figuras femeninas hay una sensación general de ligereza mientras soportan el templo sin renunciar a la gracia y ligereza de la composición, son femeninas, delicadas y sobre todo clásicas.

En cuanto a la belleza que es un aspecto fundamental de la estética, esto solo puede ser alcanzado a través del dominio del equilibrio y la proporción bajo los cánones clásicos. Y la cariátide responde a estas normas artísticas siendo un claro

M. Roa. (2015). *Cariátides en la puerta de entrada al Palacio de Fomento, sede del Ministerio de Agricultura, Paseo de la Infanta Isabel 1, Madrid.* [Fotografía]. Recuperado de: https://flic.kr/p/qtRD1D

González, J. (2011). *Teatro Municipal de Sao Paulo.* [Fotografía]. Recuperado de: https://flic.kr/p/a4BKUP

ejemplo del ideal del arte clásico que inicia un esplendor a mediados del siglo V a.C. De esta forma, si la imagen del cuerpo humano debe responder a esta concepción de la belleza, entonces su representación a pesar de estar fundamentada en la imitación y la observación, asume una idealización de las formas, que aspiran siempre a ser bellas.

Nguyen, M. (2006). *Julio César. Encargado en 1696 para los Jardines de Versalles, para acompañar al Annibal de Sébastien Slodtz.* [Fotografía]. Recuperado de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julius_Caesar_Coustou_Louvre_MR1798.jpg

Guimberteau, D. (2015). *Cariátides de Jean Goujon, Le Louvre Museum (París).* [Fotografía]. Recuperado de : https://flic.kr/p/EFdwTT

Influencia Cultural

Las cariátides reproducidas por los romanos alrededor del siglo I-II a.C. y extendidas en el repertorio iconográfico de la arquitectura poseyeron carácter tanto público como privado con muy distinta función: religiosa, votiva, funeraria o meramente decorativa.

Por otra parte, desde la Edad Antigua no se registra en la Historia del Arte que luego de la Antigua Grecia y Roma se volvieran a emplear las cariátides hasta el siglo XVI por Juan Goujon en el Palacio del Louvre con su obra la *Tribuna de las Cariátides.*

En la arquitectura clásica entre el siglo XVI y XVIII no son muy frecuentes las cariátides, pero abundan en el siglo XIX cuando los registros ornamentales

Houël, J. (1789). El asalto a la Bastilla. [Acuarela]. Recuperado de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prise_de_la_Bastille.jpg

subieron de tono, siendo la tradición francesa la más importante, donde destacan las cariátides del Louvre, las cuales dan una influencia a los repertorios neoclásicos.

Desde que empiezan a proliferar cariátides y atlantes, sobre todo en el siglo XIX, siempre lo hacen "para transmitir un valor de solidez y seguridad en edificios de organismos, aunque también privados, que manejan poder económico". Siendo la influencia francesa la más extendida por el mundo "sobre todo por la moda de los estilos eclécticos, aunque también porque Francia en arquitectura fue más clásica, más dada al equilibrio y la serenidad. Por ello, toda ciudad en busca de prestigio o que busca ser un poco como París decora con estas figuras sus edificios. Para fines del siglo XIX las cariátides comienzan a utilizarse en edificios institucionales, culturales y viviendas pudientes o que pretendían serlo.

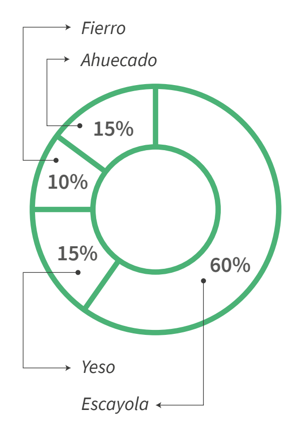

Zurdo, J. (2018). *Atlante de la Real Academia de Medicina de España en "Cariátides y Atlantes. La fachada que nos mira".* [Fotografía]. Recuperado de: https://biadigital.aparejadoresmadrid.net/images/flex/298-2018-04de04-v10/docs/298-2018-04de04-v10.pdf?reload=1543571617851

CARIÁTIDES del Museo Palacio Rioja

Técnicas utilizadas en su construcción

ESCAYOLA: yeso calcinado de grano fino con el fin de resaltar detalles de ajuste ornamentales, cornisas y obras en molde.

La técnica fue conocida en la Antigua Roma y vuelta a utilizarse en Italia en el siglo XVI, extendiéndose luego al resto de Europa. Sin embargo, al ser más barato el material que el mármol u otras superficies de piedra, la escayola puede dañarse fácilmente y han sobrevivido sólo en escasos ejemplares.

YESO: mineral blanco, blando que existe en la naturaleza y es utilizado como un agente de retardo.

FIERRO: material que amarra la escultura para convertirla en una sola pieza, donde el fierro evita que esta se desprenda por el peso de los relieves sobresalidos de la obra desde la pilastra.

AHUECADO: interior de la pieza que no posee material, lo que convierte a la figura en una cáscara moldeada de 3 cm. de espesor.

Reconstrucción del Museo

1. Observación: Grietas registradas en las cariátides con daños específicos en algunas de ellas.

2. Análisis: Comprensión de la estructura desde el interior hasta el exterior de la materialidad.

3. Unión: Ejecución del amarre y apretado de piezas para mantener fija la escultura en su posición.

4. Restauración: Pulido y redefinición de materiales para la mantención de la figura en relación a los efectos ambientales.

Cariátide
Europa

Ubicación Geográfica: Norte.

Técnica: Utilización de escayola para dar imitación de mármol blanco, en base a técnicas como paños mojados, contrapposto y delimitado escorzo.

Estética: La cariátide lleva una corona almenada sobre su cabeza, y en sus manos tiene pinceles y libros, simbolizando al continente europeo como transmisor de arte y conocimiento.

Cariátide
América

Ubicación Geográfica: Oeste.

Técnica: Utilización de escayola para dar imitación de mármol blanco, en base a técnicas como paños mojados, contrapposto y delimitado escorzo.

Estética: Del pecho de la cariátide cuelga un *sequil*, el cual personifica al pueblo originario de los mapuches.

Cariátide *Asia*

Ubicación Geográfica: Este.

Técnica: Utilización de escayola para dar imitación de mármol blanco, en base a técnicas como paños mojados, contra-pposto y delimitado escorzo.

Estética: La cariátide es caracterizada con ojos rasgados, por el uso de un turbante y la posesión en su mano de un abanico redondo tipo pai pai.

Cariátide *África*

Ubicación Geográfica: Sur.

Técnica: Utilización de escayola para dar imitación de mármol blanco, en base a técnicas como paños mojados, contra-pposto y delimitado escorzo.

Estética: La cariátide se distingue por su pelo crespo, grandes aros y la piel de león que hay en su cabeza.

Conclusiones

1. Problemática: La morfología de las cariátides fue muy compleja en sus primeras reproducciones, debido a que no existían mayores réplicas o antecedentes en buen estado más allá de la del Erecteión. Lo que llevó a que muchos escultores y arquitectos replicarán el discurso descriptivo de Vitruvio como mejor les pareciera deformando la figura con el tiempo.

2. Teorización: Para Ernst Gombrich la única manera de alcanzar una imagen de cuerpo perfecto es a través de la corrección de la imitación, lo que nos lleva a dos puntos:

Observar bastante para hacer la imitación más exacta.

Observar tanto una figura que se van eliminando los rasgos "no bellos" o no deseados para la obra final.

3. Crítica: El clasicismo grecolatino se ha diluido o desaparecido, imponiéndose la moda modernista o historicista, donde la imaginación vale más que la tradición, ya que no se trata de esculturas esculpidas, sino de vaciados de molde en piedra artificial u hormigón, convirtiéndose en objetos seriados producidos en masa sin sentido ni significación con el espacio en el cual se insertan.

Fuentes

Araya, Paula, (coord.). 2017. *Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja.* Viña del Mar: Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.

Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales. Ver: Tesaurio de Arte y Arquitectura. Subdirección Nacional de Gestión Patrimonial. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. https://www.aatespanol.cl/

Gombrich, Ernst. 2009. *La Historia del Arte.* Madrid: Phaidon.

Merino, Elena & Rodríguez, Juan. "La representación de las cariátides en el Vitruvio: fortuna iconográfica y arquitectónica". *Arte y Ciudad – Revista de Investigación, 8* (2015): 163-180.

Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja. 2019. *Guía del Visitante*. Viña del Mar: Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.

Prette, María & De Giorgis, Alfonso. 2006. *Atlas Ilustrado para Comprender el Arte.* Madrid: Susaeta Ediciones.

Quintero, Beatriz. "Las cariátides del Erecteión. El cuerpo humano como soporte en la arquitectura clásica". *Pensando el cuerpo,* 1 (2010): 1-22.

Rueda, Oscar & Pizarro, José. “Los velos de las cariátides”. *Revista Europea de Investigación en Arquitectura,* 9 (2013): 131-143.

Zurdo, Juan Pablo. “Cariátides y Atlantes. La fachada que nos mira”. *BIA Aparejadores Madrid,* 298 (2018): 80-85.

#ViveViña
VIÑA DEL MAR
I. Municipalidad
de Viña del Mar